

REFLEJOS DEL AGUA EN LA LITERATURA Y EN EL CINE DE INDIA POSTCOLONIAL Y CONTEMPORÁNEA

Carmen Escobedo de Tapia*

ABSTRACT

This essay analyses the representation of water in the Indian literary and cinematographic narratives. It aims to emphasise the extent to which water plays a fundamental role in the development and construction of these narratives, both from a physical and symbolic dimension. This proves the importance the Indian context provides to environmental issues and more specifically water as a purifying and transformative element of nature. Novels like *The Serpent and The Rope* by Raja Rao and *The Hungry Tide* by Amitav Ghosh; the poem “Simple Contradiction” by Murali Sivaramakrishnan, and films like *Mother India* directed by Mehboob Khan, *Water* by Deepa Mehta, and *Pather Panchali* by Satyajit Ray, all evince the narrative reflections of water that flow from the postcolonial to the contemporary.

KEY WORDS: Indian narrative, Indian film, postcolonial, water, Indian identity, Indian symbolism.

RESUMEN

Este ensayo analiza la representación del agua en las narrativas literaria y cinematográfica de India y en qué medida este elemento juega un papel primordial en el desarrollo y la construcción de estas narrativas, tanto desde una dimensión física como simbólica. Esto está en consonancia con la importancia que el contexto de India concede al medio ambiente y específicamente al elemento acuático como principio purificador y transformador. Las novelas como *The Serpent and The Rope* de Raja Rao y *The Hungry Tide* de Amitav Ghosh; el poema *Simple Contradictions* de Murali Sivaramakrishnan y películas como *Mother India* dirigida por Mehboob Khan, *Water* de Deepa Mehta y *Pather Panchali* de Satyajit Ray, muestran los reflejos narrativos del agua que fluyen desde lo postcolonial hasta lo contemporáneo.

PALABRAS CLAVE: narrativa india, cine indio, postcolonial, agua, identidad india, simbolismo indio.

* Carmen Escobedo de Tapia es Profesora Titular de Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo (escobedo@uniovi.es). Su investigación se centra en los estudios postcoloniales y, más concretamente, en la literatura india de lengua inglesa. Ha publicado artículos y libros sobre este ámbito de análisis desde 1994.

Los entornos postcoloniales han estado, en general, relacionados con las cuestiones medio ambientales, ya sea por haber sido víctimas de catástrofes naturales o por ser escenario de agresiones a la naturaleza en nombre del avance del progreso de la humanidad. Si bien esto es aplicable a contextos como África, Latinoamérica y Sureste Asiático, en este ensayo me voy a centrar en el contexto específico del subcontinente indio. La India contemporánea muestra la inevitable relación entre lo postcolonial y el medio ambiente a través de conceptos como el ‘imperialismo ecológico’ (Ashcroft, Griffiths, y Tiffin) o concediendo especial relevancia a la ecología desde el punto de vista narrativo, como se observa si dirigimos nuestra mirada hacia representaciones artísticas como la literatura y el cine.

La vida cotidiana en India discurre ligada al entorno medio ambiental. El ser humano, sobre todo en las comunidades rurales, vive en contacto con la naturaleza y numerosos incidentes y tragedias medio ambientales (recuérdese la novela *Era medianoche en Bhopal* de Dominique Lapierre y Javier Moro) han de ligarse a cuestiones históricas, políticas y económicas. En definitiva, no es posible llegar a una total y acertada comprensión de la necesidad de fusionar lo humano y el entorno medio ambiental sin considerar la interrelación entre tierra, agua, flora y fauna. De acuerdo con Upamanyu Pablo Mukherjee:

The complex (and often conflict-ridden) web, field, or system—whatever we choose to call it—composed of the relationships between human and non-human agents or actors that define the history of the Indian subcontinent is what I understand as “environment.” (5)

En este marco, es de primordial importancia destacar el papel de la literatura y el cine postcolonial y contemporáneo. La presencia temática y el papel que desempeña la ecología en la ficción india es fácil de entender si tenemos en cuenta las consideraciones previamente realizadas, pero ¿de qué manera incide en los aspectos formales, estilísticos y simbólicos que conforman las narraciones tanto literarias como cinematográficas? Según Attridge, una de las características de la ficción (literaria) es la representación de su propia ficcionalidad: “[...] occurring as the experience of an event or a series of events whereby the characters and occurrences being referred to are in fact, and without this fact being disguised, brought into being by language” (96).

En este sentido, y en relación con la evolución habida desde lo colonial a lo postcolonial y hasta lo neocolonial, global y glocal, nos encontramos con narraciones que conforman historias donde, inevitablemente, nos vamos a ver en la necesidad de entender esa ficcionalidad que menciona Attridge en referencia a un contexto donde la devastación de lo humano, de lo no humano, de la tierra, el agua y el aire se encuentra representada tanto como parte inherente al desarrollo de la narración, como agente que contribuye al desarrollo de la propia historia ficcional. Es aquí donde el marco cultural resulta de fundamental relevancia para dar sentido al papel que, en este caso, juega el agua como elemento físico y simbólico primordial en la construcción y desarrollo de las narrativas literarias y cinematográficas de India.

El agua es un elemento natural que, con carácter universal, se reconoce como símbolo purificador y transformador. Las corrientes de agua conforman lo que Schama define como “the universal law of circulation that governs all forms of vitality” (50). Es un elemento fundamental del cuerpo humano, dado que el setenta por ciento de nuestra masa corporal es agua y constituye nuestra principal fuente de vida (Escobedo y Mena). De acuerdo con esto, en el caso específico del subcontinente, el agua adquiere una especial relevancia también desde el punto de vista físico en relación estrecha con el entorno natural:

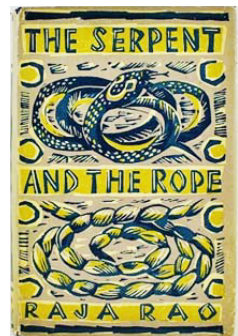
Every organ in the human organism is originally born of water: the forms of the joints, of the limbs with their convoluted bones, of heart and blood vessels, of ears, brain and sense—organs—the forms, in short, of all the functional systems...we can see in water a reflection, so to speak, of the human being. (Schwenk 125)

Todo ello está fundamentado en razones no solo culturales, sino también como parte del desarrollo histórico de India y en su transformación como contexto postcolonial a contexto “neocolonizado” <, que ha afectado devastadoramente a los espacios naturales del subcontinente en nombre del progreso y el desarrollo, como anteriormente apuntaba.

Las representaciones de las narrativas literarias y cinematográficas que utilizaré para ilustrar todo ello pretenden dibujar, mínimamente, los trazos de una evolución, tanto lineal como, quizás, circular, que muestran las ondas y reflejos que ha originado y origina el agua en las representaciones artísticas del contexto indio y que a su vez ilustran todo lo anteriormente argumentado.

The Serpent and The Rope (1960) de Raja Rao, muestra la importancia de los ríos en India, que siempre se asocian a lo sagrado. Esta novela conduce al lector a través de un viaje intelectual donde el personaje principal se sorprende en numerosas ocasiones admirando la grandiosidad del agua ante la visión de ríos como el Ganges, el Ródano, el Cam o el Sena. Utiliza el fluir del agua para encontrar la unión entre culturas, porque ese fluir trasciende las fronteras de la memoria y el recuerdo para convertirse en fuente de energía personal y creativa.

Raja Rao, a través de esos momentos narrativos epifánicos, pretende construir una estrategia que dé forma a una memoria colectiva de identidad india, pero al mismo tiempo de carácter universal, considerando que todo y todos estamos interconectados como seres humanos, aún más, en este presente en el que debemos tomar conciencia de nuestra existencia como especie planetaria. El agua fluye en la narración paralelamente al viaje intelectual de Rama, el personaje principal, que nos recuerda la misma imagen de *Siddhartha* de Hermann Hesse, donde también está representada esa búsqueda espiritual de nuestra esencia humana en comunión con el agua como elemento universal purificador y transformador:

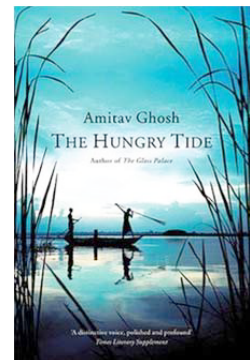
Siddhartha listened. He was now listening intently, completely absorbed, quite empty, taking in everything. He felt that he had now completely learned the art of listening. He had often Heard all these before, all these numerous voices in the river, but today they sounded different [...] And all the voices, all the goals, all the yearnings, all the sorrows, all the pleasures, all the good and evil, all of them together was the world. All of them together was the stream of events, the music of life. (Callicot and Ames 107)

Esta misma escena la encontramos en el poema de Murali Sivaramakrishnan, “Simple Contradictions”, donde la voz poética reflexiona a través del filósofo Sankara, sentado frente al río Narmada, sumido en un recuerdo que contrasta con la imagen de un presente desolador del entorno natural y sus orillas.

La construcción de una presa es reflejo de la acción humana que desplaza así, a miles de personas que habitaban con y en el fluir sagrado del discurrir del río. La voz poética observa y se estremece desesperanzada ante el poder transformador, pero destructor del agua en manos del avance de la humanidad: “Walking about in the darkness of human ignorance/ In the tiny circle of light. Seeking myself forever” (17)

Los ríos fluyen hasta desembocar en la grandeza de los océanos: “Waves are nothing but water. So is the sea.” Esta frase que constituye el epígrafe de *The Serpent and the Rope* y que proviene de la filosofía del *Advaita Vedanta*, simboliza la profundidad inescrutable de los océanos (y del ser); la energía del agua en el océano se hace más intensa, penetrante y transformadora. *The Hungry Tide: A Novel* (2005) de Amitav Ghosh es un claro reflejo de esta imagen en la narrativa india postcolonial. El agua se convierte en un agente narrativo activo y destructivo de toda estabilidad humana y natural, adquiriendo el estatus, se puede decir, de personaje. El mismo título nos muestra la presencia del poder del elemento acuático en el contexto donde se sitúa la narración: los territorios del delta de los Sundabarns, sujetos al poder transformador constante de la naturaleza con el devenir de las mareas. Ghosh liga íntimamente las existencias de los personajes al capricho de los océanos, que son fuente de vida, pero también causa de tragedias. La bióloga marina Piya Roy, personaje femenino principal, regresa a su India natal para investigar acerca de los delfines y conoce al pescador Fokir, quien le enseña, silenciosamente, el poder y el misterio de la biodiversidad natural en esos territorios y quien, finalmente, sucumbe a la fuerza del agua, pues pierde su vida al verse ambos sorprendidos por el furor de un ciclón que desencadena la tragedia. El flujo de las mareas conduce a los personajes a una situación trágica para, no obstante, revelarse como elemento transformador que ayuda a Piya a encontrarse a sí

misma y a conectar con sus raíces indias; esto es muestra de la intención del autor por destacar la íntima unión entre el ser humano y el agua.

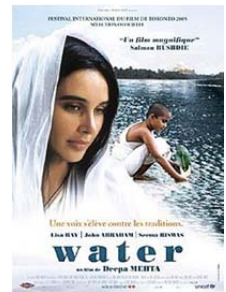
En la evolución de la narración cinematográfica en India también encontramos reflejos del agua sumamente relevantes. Es el caso de la película *Mother India* dirigida en 1957 por Mehboob Khan, o las producciones del director Satyajit Ray. Ambos directores introducen en su cinematografía el elemento acuático desde perspectivas que contrastan, pero que reflejan la misma consideración del agua que se observa en la narrativa literaria. *Mother India* incide, de nuevo, en la importancia de este elemento natural en el entorno rural y cómo influye directamente en la vida de esas comunidades. El director Khan utiliza el agua como agente transformador y demoleedor de la misma manera que Amitav Ghosh en *The Hungry Tide*. Las tormentas amazónicas asolan las cosechas y destruyen los hogares de la población rural más pobre, pero a la vez, tras la destrucción resurge el poder simbólico purificador vinculado al agua, y la protagonista femenina sale reforzada y victoriosa cual diosa Durga. El poder renovador del agua, cuyo reflejo mencionaba en el caso de *The Hungry Tide*, adquiere en este caso tintes de marcado simbolismo histórico: la imagen de una madre fuerte surge entre las aguas para emular la fuerza de la unión de un país que, tras la Independencia, avanza hacia la modernidad y la contemporaneidad.

monzónicas; todo ello crea una atmósfera en ocasiones purificadora y en ocasiones abrumadora.

El espectador experimenta todos estos elementos de percepción más física como excusa para llegar, quizás, a una reflexión intelectual partiendo de la narración que magistralmente construye este director, universalmente reconocido como uno de los más grandes maestros de la historia de la cinematografía india.

En contraste con estos reflejos cinematográficos del agua, cabe mencionar a Deepa Mehta que, en su película *Water* (2005), incide en y destaca la visión y consideración sagrada del río Ganges desde la perspectiva del Hinduismo.

En esta cinta, la directora india, transmite al espectador todo el carácter sagrado que rodea al río más conocido de India, icono del poder purificador del agua en el contexto del subcontinente. Las vidas de las viudas protagonistas, la pequeña Chuyia y Kalyani, se

encuentran encadenadas a la creencia de que sus cuerpos experimentan el poder sanador de las aguas sagradas que acarician las orillas de la ciudad de Benarés, meca religiosa de los hindúes, y símbolo del poder de las aguas como principio y fin de nuestros cuerpos y nuestras vidas. En este reflejo vemos, claramente, las consideraciones culturales y religiosas inherentes a la percepción y representación narrativa del agua en India. Se refleja en esta película como fuente de vida y haciendo énfasis en su poder regenerador, así como también destaca su acción transformadora y destructora. Shakuntala sumerge a la pequeña Chuyia en el Ganges tras ser víctima de la violación por parte de un Brahmán en un desesperado esfuerzo por purificar su cuerpo y sanar su alma. Otro ejemplo sería la escena en que Kalyani cruza el río tras discutir con su enamorado Narayan, lo que simbolizaría la brecha existente entre ambos en una época de revolución social como fue la era gandhiana, y de igual forma simboliza la marginación de las viudas que las separa del resto de la población; o cuando Kalyani decide acabar con su vida desapareciendo, lenta y conscientemente bajo las aguas del Ganges; su cuerpo se somete al poder del agua, y la conceptualización física y sagrada de este elemento queda magistralmente reflejada en esta escena del suicidio de la infortunada mujer.

Como se ha podido apreciar, a través de este sucinto recorrido por los reflejos del agua proyectados en las novelas y películas mencionadas, se hacen evidentes la linealidad y circularidad del agua que fluye en los ríos y los océanos, y cuyos reflejos los autores y directores indios hacen patentes en sus narraciones literarias y cinematográficas. El agua se representa en la ficción y cinematografía indias como un agente que afecta a las vidas de los personajes en un devenir tanto desde el punto de vista físico individual como colectivo. El flujo acuático inherente a nuestros organismos se manifiesta en la ficcionalidad india en estrecha fusión con el poder del discurrir de los ríos, la grandiosidad de los océanos y el devenir de las mareas, y adquiere una dimensión simbólica cultural que define una identidad india en su evolución histórica que llega hasta la actualidad, originando reverberaciones que nos alcanzan y que pretenden conducirnos a una mejor comprensión de estas narrativas y a la necesidad de reconsiderar la importancia de respetar el tremendo poder del agua (y de la naturaleza) que afecta a lo humano y a lo no humano con carácter universal y planetario.

Obras citadas

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths y Helen Tiffin. *Postcolonial Studies: The Key Concepts*. London: Routledge, 2000.

Attridge, Derek. *The Singularity of Literature*. London: Routledge, 2004.

Callicott, J. Baird y Roger T. Ames, eds. "A Metaphysical Grounding for Natural Reverence: East-West." *Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in Environmental Philosophy*. Delhi: Sri Satguru, 1991.

Escobedo de Tapia, Carmen y Ángela Mena González. "The Poetics of the River in Indian Literature in English." *Journal of English Studies* 14 (2016): 111-124.

Ghosh, Amitav. *The Hungry Tide: A Novel*. London: Harper Collins, 2005.

- Khan, Mebhoo, dir. *Mother India*. Perf. Nargis, Raaj Kumar, Rajendra Kumar and Sunil Dutt. Mebhoo Productions, 1957.
- Lapierre, Dominique y Javier Moro. *Era medianoche en Bhopal*. Editorial Planeta, Barcelona, 2001.
- Mehta, Deepa, dir. *Water*. Perf. Seema Biswas, Lisa Ray, John Abraham, Sarah Kariyawasam, Manorama. David Hamilton Productions. 2003.
- Rao, Raja. *The Serpent and the Rope*. New Delhi: Penguin, 1960.
- Ray, Satyajit. *Pather Panchali*. Perf. Subir Banerjee, Kaniu Banerjee, Karuna Banerjee, Pinaki Sengupta, Uma Dasgupta, Chinbala Devi Tulsi Chakravorty. Government of West Bengal. 1955.
- Schama, Simon. *Landscape and Memory*. New York: Knoff, 1995.
- Schwenk, Theodor y Wolfram Schwenk. *Water: The Element of Life*. Trad. M. Spock. Hudson: Anthropomorphic, 1989.
- Sivaramakrishnan, Murali. *The East-Facing Shop and Other Poems*. Kolkata: Monkafira, 2010.
- Upamanyu, Pablo Mukherjee. *Postcolonial Environments: Nature, Culture and the Contemporary Indian Novel in English*. New York: Palgrave Macmillan, 2010.